

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Кафедра фортепиано и методики

Рабочая программа дисциплины

Изучение оркестровых партитур

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Направление подготовки:

**53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль Фортепиано**

Нальчик 2016

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения данной дисциплины является овладение навыками самостоятельной работы над партитурой, знакомство с ценнейшими образцами искусства в области симфонической музыки русской, зарубежной классики, современных авторов, а также развитие общей музыкальной и художественной культуры студента.

Задачи дисциплины:

- научить студента ориентироваться в партитуре, находить и выделять в музыкальной ткани главное;
- грамотно исполнять партитуру на инструменте;
- анализировать эмоционально-образную сторону изучаемого сочинения.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Изучение оркестровых партитур» входит в вариативную часть профессионального цикла. Для пианиста изучение оркестровых партитур является дополнительной возможностью реально прослушать все элементы музыкальной ткани, применять впоследствии эти умения в исполнительской практике на инструменте, как в специальной фортепианной литературе, так и в оригинальной инструментальной. Кроме того чтение партитуры – это средство изучения её музыкального содержания, закрепления навыков транспозиции, овладение основными компонентами оркестровой фактуры.

При изучении данного курса необходимы межпредметные связи со следующими дисциплинами: специальность, история исполнительства, история музыки, анализ музыкальных произведений, гармония и полифония также составляют основу формирования музыканта - пианиста.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте **-(ПК-5);**
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности - **(ПК-16);**

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть навыками чтения как специальной фортепианной литературы, так и оригинальной инструментальной. В области музыкально-исполнительской деятельности выпускника дисциплина подразумевает общемузыкальное развитие пианиста; освоение им богатой и разнохарактерной музыкальной информации через постоянную и быструю смену новых музыкальных восприятий, впечатлений; основываясь на принципах музыкального мышления, способствовать процессу музыкального познания. По завершении курса студент должен знать:

- основные стилевые направления в музыке (ПК-5, 16);
- наиболее ярких представителей этих стилевых направлений и их сочинения в жанре симфонической музыки (ПК-5, 16);
- основы строения музыкальных произведений (ПК-5, 16);
- состав и инструменты симфонического оркестра (ПК-5, 16);
- художественно-тембровые возможности инструментов симфонического оркестра;
- особенности инструментальных составов (ПК-5, 16);

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение как единое художественное целое (ПК-5, 16);
- разбираться в структуре оркестровой ткани (ПК-5, 16);
- анализировать музыкальный текст с точки зрения ценностного тематического материала; вертикальный и горизонтальный анализ партитуры (ПК-5, 16)

владеть:

- навыками чтения различных ключей, в том числе теноровым и альтовым, специальных партитурных обозначений;
- способами и приёмами упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения на фортепиано.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, из них аудиторных 35 часов. Основным содержанием дисциплины является анализ оркестровых партитур, который должен сочетаться с практическим исполнением их на инструменте. Программа курса включает в себя основные теоретические и методические сведения по анализу и исполнению партитур.

Очная форма обучения

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы с преподавателем индивидуально		Самост. работа	ОК, ПК
			теоретические	практические		
1	Оркестровая партитура. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции.		4		13	ПК-5,16
2	Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Теноровый и альтовый ключи..		2	5	20	ПК-5,16
3	Способы и приёмы чтения партитур на фортепиано. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры.		6	13	20	ПК-5,16
4	Балетная музыка для симфонического оркестра.		3	2	20	ПК-5,16
	Итого:	108	15	20	73	

Заочная форма обучения (4 года)

№	Наименование темы	Трудоем	Объем работы	с	Самост
---	-------------------	---------	--------------	---	--------

		количество часов	преподавателем индивидуально			общая (в часах)
			теоретические	практические	ПК	
1	Оркестровая партитура. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции.		1		5,16	30
2	Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Теноровый и альтовый ключи.			1	5,16	30
3	Способы и приёмы чтения партитур на фортепиано. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры.			1	5,16	40
4	Балетная музыка для симфонического оркестра			1	5,16	4
	Итого:	108	1	3		104

Заочная форма обучения (5 лет)

№	Наименование темы	Трудоемкость часов	Объем работы с преподавателем индивидуально		Самостоятельная (в часах)	ОК, ПК
			теоретические	практические		
1	Оркестровая партитура. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции. Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Теноровый и альтовый ключи.	53	1	1	51	ПК-5,16
2	Способы и приёмы чтения партитур на фортепиано. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры. Балетная музыка для симфонического оркестра	55	2	2	51	ПК-5,16
	Итого:	108	3	3	102	

План и содержание дисциплины по темам

Тема №1.

Оркестровая партитура. Структура оркестровой ткани. Оркестровые функции.

Партитура. Оркестровый состав. Виды оркестра: камерный, струнный, духовой, симфонический, джазовый, народный. Виды партитур: оркестровая, хоровая, аккомпанемент. Характеристика инструментов и групп симфонического оркестра. Правила оформления партитуры: акколада, партитурные обозначения. Расположение групп в оркестре и инструментов в группах.

Оркестровые функции: мелодия, бас, контрапункт, педаль, гармония.

Тема №2

Транспонирующие инструменты симфонического оркестра. Теноровый и альтовый ключи.

Назначение и разновидности ключей. Альтовый и теноровый ключи, как наиболее часто используемые в симфонических партитурах. Запись и воспроизведение нотного текста в альтовом и теноровом ключах. Практическое закрепление материала на основе упражнений и партий, написанных в альтовых и теноровых ключах. Соединение партий, написанных в различных ключах.

Транспонирующие инструменты группы деревянных духовых инструментов.

Трудности в чтении партий транспонирующих инструментов.

Тема №3

Способы и приёмы чтения партитур на фортепиано. Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры.

Способы чтения партитур:

- по отдельным голосам (партиям), по группам, по отдельным оркестровым функциям;
- соединяя отдельные голоса, группы;
- полное воспроизведение музыкального текста.

Способы и приёмы упрощения партитурного нотного текста для удобного исполнения её на фортепиано. Комплексный анализ.

Вертикальный и горизонтальный анализ партитуры подразумевает освоение комплексного анализа на основе ранее изученного материала, в который входит:

- изучение оркестровых функций отдельных групп и отдельных инструментов оркестра;
- анализ оркестровой фактуры;
- анализ формы произведения;
- анализ общего оркестрового плана;
- художественная проработка произведения.

Тема №4

Балетная музыка для симфонического оркестра

Приёмы звукоизвлечения различных инструментов симфонического оркестра. Использование фортепианных педалей для исполнения оркестровой партитуры. Функциональные возможности оркестра в театральных жанрах. Оркестр-аккомпанемент.

5. Формы промежуточного контроля

Контроль за работой студентов осуществляется в форме зачёта по окончании шестого семестра (для очной формы обучения). Критерием оценки служат уверенное и выразительное исполнение одного симфонического сочинения или его фрагмента, подготовленного заранее и одного фрагмента, предложенного комиссией.

Занятия индивидуальные: практические для освоения исполнительской части и теоретические для освоения общих вопросов.

6. Программный минимум для семестров

5 семестр очная форма, (8 семестр заочная форма)

Материал для изучения альтового ключа

Бруни А. Школа для альта

Бах И.С. Искусство фуги

Телеман Г. Фантазия для альта соло

Материал для изучения тенорового ключа

Бах И.С. Сюита для виолончели соло, №6

Боккерини Л. 6 сонат для виолончели и баса

Струнные камерные ансамбли, струнный оркестр

Бетховен Л. Соч.3 Трио Ми-бемоль мажор, чч. I-III, Соч. 9 №1 Трио Соль мажор, чч. II-III; №3 Трио до-минор.

Гайдн Й. Дивертисменты (для скрипки, альта, виолончели)

Моцарт В. Трио Ми-бемоль мажор, KV. 563, III-IV части

Бородин А. Квартеты

Прокофьев С. Квартеты №1 часть I, №2 I часть

6 семестр очная форма (9 семестр заочная форма)

С участием духовых инструментов

Бетховен Л. Трио для двух гобоев и английского рожка, ор.8

Моцарт В. Серенада для духового оркестра Ми-бемоль мажор; Квинтет с кларнетом,

Паизиелло Дж. Дивертисменты для 2-х флейт, 2-х кларнетов, 2-х валторн и фагота.

Неполный и малые составы

Бах И.С. Бранденбургский концерт №1,

Бетховен Л. Музыка к драме «Эгмонт»,

Бизе Ж. Сюита «Детские игры»: Колыбельная,

7. *Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.*

Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в способах реализации определённых, специфических видов исполнительских умений.

Зачёт - учитывает понимание обучающимся и воплощение им на изучаемом материале целей и задач дисциплины, объем пройденного материала. Поощряется накопление репертуара, его количественные параметры. Критерием оценки служит уверенное и выразительное исполнение предложенного зачётной комиссией произведения.

Незачёт - несоблюдение минимальных программных требований

8. Зачетно-экзаменационные требования

Чтение партитуры для малого оркестра, подготовленной к экзамену.

Умение свободно ориентироваться в партитуре зрительно: назвать состав оркестра, показать расположение групп и инструментов в партитуре, определить строи транспонирующих инструментов.

Чтение с листа несложных отрывков: а) с партиями, нотированными в ключах *до*;

б) с транспонирующими инструментами и их

несложными соединениями.

Примерные экзаменационные программы

1. Моцарт В. Трио Ми-бемоль мажор, KV. 563, III-IV части
Александров А. Квартет №3, III часть
2. Гайдн Й. Квартет Си-бемоль мажор 1 часть
Григ Э. Квартет соль минор, I часть
3. Бетховен Л. Дуэт для кларнета и фагота №3
Брамс И. Квинтет для 2-х скрипок, альты, виолончели и валторны
4. Шуберт Ф. Октет Соч. 166 (отдельные части),
Бах И.С. Бранденбургский концерт №1, фрагмент
5. Бетховен Л. Музыка к драме «Эгмонт», фрагмент
Брамс И. Соч. 11 Менуэт.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Приготовленная игра пьесы по партитуре для струнного квартета, других струнных и духовых ансамблей, для струнного или симфонического оркестра с последующей оценкой и рекомендациями педагога и практическое выполнение этих рекомендаций учащимся на уроке.

Упражнения в импровизируемой аранжировке того или иного фрагмента партитуры с оценкой и рекомендациями педагога.

Чтение с листа небольшого партитурного фрагмента.

Определение состава оркестра и строев по открытой на любой странице партитуре (без предварительных справок).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Для освоения чтения партитуры студент, прежде всего, должен владеть надежными навыками чтения нот с листа как фортепианной фактуры непосредственно, так и чтением нот в различных ключах. Придерживаясь стилевой направленности, изучать последовательно, по эпохам различные виды партитур, желательно подкреплять эту работу слуховыми впечатлениями. То есть получать комплексное представление о реально звучащей музыкальной ткани и стремиться воплотить её на фортепиано.

Работу над партитурой дома необходимо проводить поэтапно. На этапе первоначального ознакомления с нотным текстом, реализуемого посредством чтения с листа, для более эффективного осознания характера сочинения, его художественных образов следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств в неразрывной связи с содержательными

особенностями, а также с учётом стилистики автора, эпохи создания и т.п.;

- роль и участие групп инструментов в тембровом плане всего произведения;
- техника оркестровых передач и переключек;
- оркестровые *crescendo* и *diminuendo*;
- местные и главные кульминации всего произведения.

Успешность прохождения следующего этапа - детального освоения партитурного *текста* - обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе каждого инструмента (особенно транспонирующих);
- объединение инструментов в родственные группы как по вертикали, так и по горизонтали;
- выявление главной музыкальной ткани в произведении;
- умение распределить нотный текст между правой и левой руками;

При работе над партитурой необходимо активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) нотный материал:

Материал для изучения альтового ключа

Бах И.С. Искусство фуги.¹

Бруни А. Школа для альта, М., 1946.

Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. Раздел 1. М., 1958.

Регер М. Три сюиты для альта соло соч.131.²

Стравинский И. Элегия для альта соло.²

Телеман Г. 12 фантазий для альта соло.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Раздел 2. М., 1966.

Хиндемит П. Соната для альта соло соч.25 №1.

Материал для изучения тенорового ключа

Бах И.С. Сюита для виолончели соло №6 под ред. А.Стогорского. М., 1957.

Боккерини Л. 6 сонат для виолончели и баса.³

Вольф О. Хрестоматия по чтению симфонических партитур. Разделы 2-3. М., 1958.

Праут Э. «Анализ фуг». Отрывки из произведений И.С.Баха, Ф.Мендельсона, Р.Шумана и др., нотированные в виде партитуры в четырёх ключах.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. Раздел 3. М., 1966.

---

¹ Издание: Leipzig, Peters, 1968.

² В сборнике «Произведения для альта соло». М., 1966.

³ В сборнике «Хрестоматия педагогического репертуара», вып. 3, ч.2. М., 1962.

б) дополнительный нотный материал:

Литинский Г. Соната для альты соло
Стравинский И. Элегия для альты соло
Хиндемит П. Соч.11, №5 Соната для альты соло

Ботяров Е. Интермеццо для четырёх тромбонов (Пьесы для духовых ансамблей. Вып.3, М., 1962.
Губайдуллина С. Duo-sonata для двух фаготов (там же)
Александров А. Квартет №3, III часть
Барток Б. Квартеты
Бетховен Л. Квартеты
Гайдн Й. Квартеты
Григ Э. Квартет соль минор, I часть
Дебюсси К. Квартет соль-минор, I часть
Моцарт В. Квартеты №14 (KV 387), №15 (KV421), №16 (KV428), №17 (KV458), №18 (KV464)
Мяковский Н. Квартеты №3, №5, №7
Равель М. Квартет Фа-мажор
Танеев С. Квартеты №1, №3, №4
Хачатурян А. Квартет
Чайковский П. Квартеты №1, №2, №3
Шостакович Д. Квартеты
Шуберт Ф. Квартет ре-минор, II, III части
Шуман Р. Квартет №3

Бетховен Квинтет До-мажор, I часть
Моцарт В. Квинтет до-минор (KV 406)
Танеев С. Квинтет Соч.16, II часть

Бизе Ж. «Арлезианка» вторая сюита; Сюита «Детские игры»,
Григ Э. Сюита «ПерГюнт»: Танец Анитры, Смерть Озе,
Дворжак А. Серенада для струнного оркестра
Лядов А. 8 русских народных песен для оркестра,
Малер Г. Пятая симфония,
Моцарт В. Маленькая ночная серенада,
Мяковский Н. Симфониетта
Раков Н. Симфониетта для струнного оркестра,
Чайковский П. Серенада для струнного оркестра,
Бах И. Отдельные кантаты, Страсти по Матфею (отдельные части),
Моцарт В. Реквием (отдельные части)

Бетховен Л. Секстет для 2-х валторн, 2-х скрипок, альты и виолончели ор.81;
Секстет для духовых инструментов, ор.71,

Брамс И. Квintет для 2-х скрипок, альтa, виолончели и валторны,

Брамс И. Соч. 11 Серенада, Менуэт,

Дебюсси К. Танцы для арфы в сопровождении струнного оркестра,

Шуберт Ф. Октет Соч.166 (отдельные части),

б) литература:

Русская симфоническая музыка XIX – начала XX веков. Хрестоматия по истории оркестровых стилей. Том I. С-Пб., 2000.

в) дополнительная литература

Вольф О. Хрестоматия по чтению партитур. М., 1958.

Таранов Г. Курс чтения партитур. Под редакцией Д.Рогаль-Левицкого. М.-Л., 1939.

Фортунатов Ю., Барсова И. Практическое руководство по чтению симфонических партитур. М., 1966.

Шпитальный П. Чтение симфонических партитур. Хрестоматия. Выпуск 1. М., 1970.

Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959.

Пистон У. Оркестровка. М., 1990.

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1972.

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

[http://www.classic-](http://www.classic-online.ru)

[online.ruhttp://www.disserr.ru](http://www.disserr.ru)<http://imslp.org/wiki/><http://nlib.org.ua/parts/books.html>[http://](http://music.edu.ru)

<http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm><http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>

<http://notes.tarakanov.net/><http://www.musiccritics.ru>[\[music.com\]\(http://music.com\)<http://www.classicalconnect.com><http://www.classicalmusiclinks.ru>](http://www.21israel-</p></div><div data-bbox=)

<http://www.classic-music.ru><http://www.dirigent.ru><http://www.imslp.org>

<http://www.krugosvet.ru><http://mus-info.ru><http://www.early-music.narod.ru>

<http://www.elibrary.ru>

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Специализированные учебные аудитории для занятий оснащены роялями: «Kawayu», «Petrof», «Becker», «Gerbstadt», Bluthner
- Библиотечный фонд - 115167 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 3097 единиц.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению и профилю подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Фортепиано»**

Программа утверждена на заседании кафедры от 12 апреля 2016 года, протокол №8

Программу составил преп.
Зав. кафедрой фортепиано и методики
профессор
Эксперт доцент

Ешерава М.В.

Нестеренко О.В.
Кокова Б.Д.